

二十一世纪新素质文化

声乐演唱 及名曲赏析

◎ 编著: 尚广平

山西出版集团·山西人民出版社

二十一世纪新素质文化

声乐演唱 及名曲赏析

◎ 编著: 尚广平

山西出版集团 · 山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

声乐演唱及民曲赏析/尚广平编著.—太原:山西人民出版社,2007.6

(21 世纪新素质文化)

ISBN 978-7-203-05833-5

I.声… II.尚… III.①声乐—基本知识②音乐欣赏—世界 IV.J616 J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 076422 号

声乐演唱及名曲赏析

编 著:尚广平

责任编辑:张晓立

出版者:山西出版集团·山西人民出版社

地 址:太原市建设南路 21 号

邮 编:030012

电 话:0351-4922220(发行中心)

0351-4922208(综合办)

E-mail: fxzx@sxskcb.com

web@sxskcb.com

Renmshb@sxskcb.com

网 址: www.sxskcb.com

经销者:山西出版集团·山西人民出版社

承印者:山西雅美德印业有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:31.25

字 数:612 千字

印 数:1-1000 册(套)

版 次:2007 年 6 月 第 1 版

印 次:2007 年 6 月 第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-203-05833-5

定 价:70.00 元(全套)

目 录

第一部分 声乐基础知识

第一章 声乐概念	1
第二章 歌唱者自身“乐器”的构造	6
第一节 呼吸器官概况	6
第二节 发声器官概况	8
第三节 共鸣器官概况	8
第四节 语言器官概况	10
第三章 歌唱的四要素	10

第二部分 声乐作品简析(中国声乐作品)

(一) 中国古典诗词歌典选	21
(二) 中国民歌选曲	23
(三) 中国创作歌曲选	37
第四节 中国歌剧选段	85

第三部分 歌曲精选

扯开嗓子一声喊	101
大黄河	103
儿行千里	105
父亲	106
跟你走	107
故土情	108
欢聚一堂	109
江山	111
节日欢歌	112
口碑	113
脉搏	114
美丽的心情	116
母亲河,我喊你一声妈妈	118
妻子	120

亲吻祖国	122
大坂城的姑娘	123
三峡情	124
山里的女人喊太阳	125
生死相依我苦恋着你	127
我们是黄河泰山	128
一杯美酒	129
沂蒙山我的娘亲亲	130
草原上升起不落的太阳	131
永远跟你走	132
在灿烂阳光下	133
昭君出塞	135
祖国万岁	137
北京颂歌	138
遍插茱萸少一人	140
草原之夜	141
唱支山歌给党听	142
赶圩归来啊哩哩	143
黑龙江岸边洁白的玫瑰花	144
红梅赞	145
黄河鼓手	146
黄河之恋	148
江河水	149
九里里山圪塔十里里沟	151
兰花花	153
老乡	156
妈妈教我一支歌	157
孟姜女	158
母亲	161
母亲河	162
木兰从军	164
牧羊曲	168
那就是我	169

沁园春	171
秋——帕米尔,我的家乡多么美	173
秋收	175
山西牧歌	176
桃花红,杏花白	177
驼铃	179
我爱你塞北的雪	181
我像雪花天上来	182
西部放歌	183
乡音乡情	185
新天新地	186
绣红旗	188
月之故乡	189
再见了,大别山	190
祝酒歌	192
走绛州	194
祖国啊!我永远热爱你	195
参考书目	196

第一部分 声乐基础知识

第一章 声乐概念

一、什么叫声乐？

声乐一词在古代唱法中并非单指歌唱，而是指音乐和音乐活动。把歌唱艺术称为声乐原创于意大利的美声唱法。作为现代词汇，声乐泛指用人声演唱的音乐，是音乐和语言结合产生的一种艺术形式。它包括歌唱表演、技能训练的全部理论和实践，是一门独立的学科。人声艺术从说——诵——吟——咏——歌，有一个逐步发展的过程。它综合旋律、节奏、音高、强弱、速度、吐字、发声、风格、韵味等多种因素，有机地去描绘、塑造、表达人们丰富的感情，形成有独特规律的声乐歌唱艺术。

二、声乐演唱的范围有哪些？

凡是用人声演唱的音乐语言艺术都应归属于声乐（歌唱）表演的范畴。它包括我国各地区各民族的民歌、各类创作歌曲、民族戏曲、地方歌舞小戏、曲艺说唱、中国新歌剧和外国的民歌、艺术创作歌曲、正歌剧、轻歌剧、清唱剧、音乐剧等。现将主要类别予以介绍：

（一）民歌：指民间歌曲，是由劳动人民在劳动生活中，由情而发，因感而作，即兴口头创作的一种歌唱形式。在代代相传过程中，不断得到提高和发展，所以民歌是劳动人民集体智慧的结晶。世界各国各民族都有自己的民歌，它反映着各自的历史、文化、风俗、生活和自然环境。因民族性格和文化传统的不没又形成了各不相同的音乐风格、体裁和形式。中国民歌的形式简明、朴素、短小精悍，易于传唱，并有鲜明的地方色彩和民族特征。按照体裁不同可以分为劳动号子、山歌、小调、舞歌四大类。其内容丰富多彩，有传授知识、表达爱情、祈求幸福、自娱自乐、记载历史、歌颂美好生活等内容。演唱形式多是独唱，还有对唱、重唱、齐唱、一领众和、载歌载舞等。

（二）古典诗词歌曲：我国古典诗词歌曲有着悠久的历史。从上古时期的《弹歌》到后来的《诗经》、《楚辞》，特别是汉魏乐府、唐诗、宋词、元曲这四种韵文体的诗歌艺术

在我国文化历史长河中,一直闪烁着民族艺术的光辉。所不同于中国民歌的是,古典诗词歌曲有作者可考,是诗人专门创作的一种文学艺术形式。诗词本身有一定的格律,把有韵律、形象、意境和内涵的艺术语言和音乐的旋律、节奏、风格结合起来,用以表现生活,反映人们真实的情感。历代留传下来的诗歌很多,题材广泛,形式丰富。演唱时要从文学上、思想上深刻理解诗词的深刻含义,从演唱方法、润腔、风格韵味等方面着力体现、渲染诗词的情感、意境、韵味。

(三)艺术歌曲:艺术歌曲是一个专门的名称,起源于19世纪的德国,目的是为了有别于民歌、民谣和一般的歌曲。其特点是短小精致、思想深刻、内涵丰富。音乐多具抒情性,并专门配置钢琴伴奏。例如舒伯特的很多艺术歌曲,钢琴伴奏不仅起到了烘托主题、渲染气氛、表情达意的作用,有时甚至比歌唱的声部更为重要,成为有独立价值的标题音乐作品。在演唱上要求技术规范,用声考究,尽可能体现和揭示歌曲的含义。有人称,艺术歌曲是歌中的诗,要有诗的意境。

(四)通俗歌曲:通俗歌曲和流行歌曲的概念很难界定,有人认为通俗歌曲是介于艺术歌曲和流行歌曲之间的一种形式。其内容健康向上,有较强的时代特征和思想性,深受广大群众欢迎,在流行的过程中被流传下来。流行歌曲中除了有健康内容外,有一部分是表达意志消沉、颓废缠绵的人生观和恋爱观,宣扬拜金主义和迷恋腐朽生活的作品。

(五)校园歌曲:校园歌曲这一名词最早见于台湾杂志(1978年)。它是针对低级、污秽的流行歌曲而专门创作的一种歌曲形式。这种校园歌曲内容健康、立意新颖,其内容有借景抒情、爱国思乡、怀旧思友等。其曲调优美,易于上口,一经出现便受到师生们的喜爱,并积极创作演唱。后来一些专业的作曲家也参与创作,大陆上也创作出了如《脚印》、《我多想唱》等大量优秀的校园歌曲,深受广大青年学生的欢迎。

(六)中国新歌剧:最早产生于20世纪20年代。黎锦晖先生创作的《麻雀与小孩》、《小小画家》等儿童歌舞剧是中国新歌剧的最初尝试。1935年由田汉、聂耳以革命题材创作的《扬子江暴风雨》开拓了新歌剧的道路。1943年在延安开展新歌剧的基础上产生了大型民族歌剧《白毛女》外,在全国有影响的代表剧目还有《小二黑结婚》、《洪湖赤卫队》、《江姐》、《草原之歌》、《伤逝》、《党的女儿》、《苍原》等。

(七)中国戏曲:戏曲是中国传统音乐戏剧的总统,产生于宋代,是在中国民歌和说唱艺术的基础上发展起来的一种音乐戏剧形式。戏曲是由剧本、音乐唱腔、表演、舞台美术等综合艺术手段,集中地表现戏剧内容的一种艺术形式。其中唱腔艺术是独具艺术魅力的表现手段。表演形式有许多程式化的规律和套路,人物角色有行当之分,演唱形式有独唱、清唱、对唱和帮腔。音乐结构分为板腔体和联曲体两大种类型。伴奏形式分文场(弦乐伴奏)和武场(锣鼓等打击乐伴奏)。对演员的唱腔(唱)、韵白(念)、表演(做)、形体武功(打)都有极高的要求,出现了众多大师级的艺术家,如我们熟知

的梅兰芳、常香玉等。中国戏曲现有剧种300多个,是世界戏剧的重要组成部分。代表性的大型剧种有京剧、豫剧、陕西秦腔、山西晋剧、河北梆子、评剧、越剧、黄梅戏、汉剧、川剧等。

(八)说唱音乐:也称曲艺音乐。其悠久渊源可上溯至战国时期。各个朝代都有不同类型的曲种,据统计约有300多个。曲艺的演出形式简便灵活,通常为1—3人。表演形式有坐唱、站唱、走唱和单口、对口、群唱、拆唱等,并有一人多角的特点。曲艺音乐和语言完美结合,说唱相兼、夹说带唱、似说似唱,以此来生动形象地讲述故事、刻画人物。由于曲种不同,伴奏的形式和使用的乐器也各不相同。如京韵大鼓的主要伴奏乐器为小鼓、手板、三弦、四胡。河南坠子的伴奏乐器为手板和坠胡。苏州评弹的主要伴奏乐器为三弦和琵琶等。历代艺术在演唱实践中积累了很多的经验,形成了各曲种中的各种流派,出现了许多艺术名家。如京韵大鼓的名家骆玉笙,唱单弦的马增慧、赵玉明,唱河南坠子的乔清秀等。

(九)西方歌剧:产生于17世纪欧洲的意大利。是由剧本、导演、音乐(作曲)、歌唱、演奏、舞蹈、舞美、灯光、服装道具等诸多因素综合为一体的戏剧表演艺术形式。剧中的音乐创作和声乐演唱起主导作用。剧中角色按照男女声的音域划分为男高、男中、男低音声部和女高、女中、女低音声部。主要歌唱形式有:

1.喧叙调:歌剧、清唱剧中的一种独唱形式,也称“朗诵调”,近似于说话,节奏比较自由。

2.咏叹调:歌剧、清唱剧中的一种独唱曲,用于主要角色在戏剧情节冲突时表达复杂情绪的一种独唱形式。集中体现歌剧中人物内心的刻画,旋律性强,表现力丰富,常在音乐会上单独演唱。

3.重唱:有二重、三重、四重和更多的声部重唱,常用于剧中对话、叙事或矛盾冲突时表达每个人物各自的情感和看法。

4.合唱:在剧中起到突出主题、调节气氛、烘托背景等作用。乐队除了伴奏的职能外,还演奏序曲、间奏曲、幕间曲和舞曲等。

(十)音乐剧:音乐剧又叫音乐喜剧。起源于19世纪的美国,至今有100多年的历史。由轻喜歌剧和小歌剧演变发展而成的音乐剧熔戏剧、音乐、歌舞于一炉、舞台灯光、布景标新立异,大投入大制作。其情节多富于幽默情趣和喜剧色彩。音乐根据发展阶段;其创作手法也各不相同,音乐在剧中占主导地位。对演唱的的素质要求较高,演唱、舞蹈、表演综合能力要高度协调统一。早期的音乐剧以轻松或嘲讽性题材为多,发展至中期,粗俗的性闹剧及不健康的作品一度充斥舞台,使音乐剧出现滑坡现象。80年代中期开始,百老汇创作出了很多优秀的音乐剧作品,代表性的作品有艾略特编剧、韦伯作曲的《猫》(CATS,1982年10月),根据雨果同名小说改编的《悲惨世界》以及由麦金托制作的《歌剧院的幽灵》(1988年1月)和《西贡小姐》(1991年4月)等。

三、声乐演唱的形式有哪些？

声乐演唱的形式有以下几种：

(一)独唱：即一个人单独演唱。经常用于剧中人物的咏叹调，音乐会中的独唱等。

(二)清唱：中国戏曲艺术中的术语，是指不化妆、不带戏剧表演的一种演唱形式。也指没有音乐伴奏的清唱，多见于民间歌手和中国戏曲中的清板唱段。

(三)对唱：声乐演唱形式之一。传统民歌中的对歌如对花、猜调、盘歌、猜谜歌等，一般为一男一女对唱，也有集体对唱，有一问一答，也有一领众和。传统戏曲中也有很多对唱的场面，如京剧《四郎探母》中铁镜公主和杨延辉的对唱；评剧《花为媒》中张五可和阮妈对唱的“报花名”；中国歌剧《白毛女》中喜儿和爹爹杨白劳对唱的“扎红头绳”；以及电影《刘三姐》中的对歌等。对唱这种演唱形式能促使演员在演唱中进行情感交流，表现特定环境中的问答、争辩和对话等内容。是训练戏剧影视演员在音乐中情感体验和表现的有效形式。

(四)表演唱：一种有一定戏剧情节，演唱时有舞台行动和表演动作的声乐演唱形式。表演唱通常由两人以上或者更多的人进行，如抗战时期延安的新秧歌剧《夫妻识字》、《兄妹开荒》，以及民间小戏二人台、二人转、花灯、花鼓均是在歌中表演，边歌边舞，手中还持扇子、手绢等道具。除此之外，还有专为一首作品排练的表演唱，常见的有女声表演唱、男声表演唱、集体表演唱和单人表演唱等。

(五)中国传统演唱形式：特别是戏曲、曲艺演唱艺术中有坐唱、立唱、走唱、群唱、联唱、表演唱、拆唱、对口、弹唱等多种形式。

(六)重唱：包括二重唱、三重唱、四重唱或更多的声部重唱。所谓重唱即每个声部的旋律、节奏、强弱不同，有时甚至歌词也不同。

(七)轮唱：轮唱属于齐唱的一种变化形式，分二部或三部轮唱。所谓重唱即每个声部的旋律、节奏、强弱不同，有时甚至歌词不同。

(八)合唱：合唱这种演唱形式是在群众集体歌唱的基础上逐渐发展而成的。由多人共同演唱一个单旋律声部称为齐唱，高低各部不同的音高同时唱为合唱，有二部、三部、四部或更多声部的合唱。较之独唱或齐唱，合唱有它独特的魅力和特点，可以最大限度发挥人声总音域的能量，随着声乐技巧的发展，在音域上可以达到4个八度以上。音量、音色上的变化便富于艺术表现力。合唱按照人声的不同可分为同声合唱和混声合唱两大类。同声合唱的同性别的人声演唱，即女声合唱和男声合唱。童声因为没有变声，因此在合唱中，童声可以替代女声声部。合唱声部划分为：1.女高音声部(Soprano)；2.女低音声部(Aalto)；3.男高音声部(Tenor)；4.男低音声部(Bass)，简写为S、A、T、B。声部的再划分可用数字表示，如：S1、S2……。合唱队的队形排列一般情况是担任主旋律的女高音声部和钢琴伴奏排在指挥的左手一边。女声在前排，男声在后排，队形呈半圆形最有利于音响的集中，也便于合唱队员看清指挥的手势。

四、什么叫美声唱法？

美声唱法起源于意大利，意大利语称美声唱法为“Belcanto”。我国在引进这种唱法时，翻译为“美声唱法”，其真正的含义是“美好的歌唱”。这种唱法在欧洲已有300多年的历史，传入我国只有六七十年时间。学习美声唱法要经过严格的技术训练，在良好的气息支持下，充分运用声音的共鸣，声音具有通畅洪亮、浑厚圆润、松弛自如和音色优美等特点。它还包括以下几个方面的内容：美声唱法有声部之分；要求声区统一；要求母音一致，吐字清楚；要求声音连贯；要求具备良好的音乐修养；要求声情并茂。

五、什么叫民族唱法？

民族唱法泛指中国各民族、各地区民间、戏曲、曲艺、民歌、民族歌剧等唱法，也包括建国以来在继承传统民间唱法的基础上，借鉴西洋唱法发展起来的具有科学性、艺术性、时代性的新民族唱法。传统的民族民间唱法具有真声色彩浓、语言生动清晰、音色自然甜美、风格性强等特点。新民族唱法则注重真假声的混合，具有音域宽、音色柔和、整体共鸣、声音圆润通畅，适应性和可塑性强等特点，它可用于演唱不同题材和体裁的声乐作品。在唱法上有全面具体的要求：以情带声，声情并茂；要求深呼吸，即丹田气；以字行腔，字正腔圆；声音上下贯通，集中、结实、明亮、甜美；风格特点鲜明，韵味儿纯正；演唱时讲究表演和形体的配合，手、眼、身、法、步协调统一。

六、什么叫通俗唱法？

这种唱法大约形成于20世纪初。30年代流行于欧美，70年代末由我国港台传入大陆并得到了迅速发展。单从唱法特点讲，包括表现内心独自和情感耳语式的气声唱法；节奏鲜明，用真声呐喊宣泄，感染力很强的摇滚唱法；歌唱时真假声有结合也有交抽，气息饱满，音域宽广的美国乡村歌手唱法；结合中国民族风格、符合中国听众审美习惯的“西北风”唱法等。近几年通俗唱法作品在向结构复杂、内容深刻、富于感情色彩、更具艺术化方面发展，因此通俗唱法也在不断地发展变化。

七、音域、声区、声部概念是指什么？

对于初学者来讲，这是容易混淆的几个概念。

(一)音域：指发出的声音由低到高的一种尺度，计算的方法为“度”。人声音域因人的生理构造和歌唱能力的差异而不同，因此有生理音域、自然音域和歌唱音域之分。经过科学训练后的总音域都大于自然的生理音域，一般在两个或两个半八度之间，也有个别的达到三个八度以上。

(二)声区：指人声歌唱音域范围内具有统一发声特征的各组音列。通常分为高、中、低三个声区：以头部共鸣为主的高声区、以口咽腔共鸣为主的中声区、以胸腔共鸣为主的低声区。按一般规律，每个人和每个声部的每个声区的区域划分有所不同。但无论怎样分，它都在个人总音域的高、中、低三个音区内。

(三)声部：根据人的性别、生理特点来划分的。西洋歌剧是按照音色、音域来划分

的,例如女声可分为:1.女高音声部,包括花腔女高音、抒情女高音、戏剧女高音。2.女中音声部,包括次高的女中音声部、女中音声部。3.女低音声部。男声可分为:1.男高音声部,包括抒情男高音、戏剧男高音。2.男中音声部,包括次高的男中音和低的男中音。3.男低音声部。此外,还有合唱中的声部划分,一般分为女高音、女中音、男高音、男低音四个声部。

八、什么叫“丹田气”和“丹田音”

“丹田”是指人体肚脐以下约两寸的地方。用丹田部位的力量发出的声音叫丹田音。这种方法是我国古代总结出来的歌唱呼吸方法。唐代段安节在《乐府杂录》中记载:“善歌者,必先调其气,氤氲自脐间出。”“脐间”即丹田。丹田呼吸法就是腹式呼吸法。这种呼吸法实际上就是我们常说的深呼吸。当吸气至丹田部位时,整个胸腔和腹部都会有充满气的感觉,在运用时,腹肌和膈肌起主要控制作用。歌唱对“气沉丹田”有种下坠之力,同时和呼出的力量形成对抗,对抗的力点就在丹田部位。建立这样一个支点作为歌唱呼吸的动力核心,并充分运用它来控制歌唱。用丹田部位的力量发出的丹田音,具有穿透力强,丰满圆润,刚柔并济,上下贯通的特点。

第二章 歌唱者自身“乐器”的构造

人类在从事人声各种艺术形式(声乐、戏曲、曲艺、话剧、朗诵、广播、影视等)的表演时,用的都是与生俱有的自身“乐器”——嗓音。沈湘教授说:“人声的乐器只有一个,一定要好好保护。”人的嗓音能表现出美妙的艺术效果,和表演者长期使用、调整自身“乐器”的方法有着极为密切的关系。如果演唱或说唱的方法好,就可以把人声“乐器”的特殊魅力充分地展示出来。歌唱者在学习演唱的方法时,首先要熟悉一下自己使用的“乐器”。如果,歌唱者对自身“乐器”一无所知,就很难用唱法去调整歌唱的发声状态。

第一节 呼吸器官概况

人体的呼吸器官是由胸腔中的胸廓、肺脏、膈肌(横隔膜)所构成,从而使胸腔在呼气肌肉群、吸气肌肉群及膈肌的通力合作中产生缩小与扩大胸腔的呼吸运动。

一、胸腔构造

在人体胸腔前面的正中央有一根剑形胸骨,它与后背脊椎的一部分胸椎把十二对肋骨连成一个胸廓,围护着里面的心脏和肺。在肋骨与肋骨之间生长着肋间肌。肋

间肌分内外两层:肋间内肌收缩可以降低,使胸廓空间缩小,有助于呼气,因此,这群肌肉我们称它为呼气肌肉群;肋间外肌收缩可以将肋骨提起,使胸廓空间扩大,有助于吸气,这群肌肉为吸气肌肉群。此外,上胸部的胸大肌、胸小肌收缩时均可产生提肋作用,有助于吸气;胸的前锯肌收缩,不仅可以拉动肩胛骨向前运动,而且也能提肋,有助于吸气;胸廓后面覆盖着多层肌肉组织形成的背肌,其中的上后锯肌收缩,具有提肋的吸气作用;下后锯肌收缩则能降肋,帮助呼气。胸腔这两组呼与吸的肌肉群,均受大脑神经系统“吸气”与“呼气”思维的控制。

二、肺的构造

在胸腔里面,左、右各一个肺(左肺有上、下两个肺叶;右肺有上、中、下三个肺叶),肺里的海绵状组织——肺泡,生长在最小的支气管末端,构成空的半球形肺泡囊,里面有无数的毛细血管围绕其间,将肺吸入的空气,通过血液进行气体交换,吸进氧气、排出二氧化碳。支气管像树根那样分布在肺的组织中。左、右两根大支气管,汇接于总的呼吸通道——大气管下端。大气管垂直地位于颈的前部。气管、支气管均由连锁状软骨环构成,在气管壁上布满了一层润滑的浆膜。气管、支气管不仅能够扩张、收缩,而且能够略为上、下移动。

三、膈的构造

胸腔底部有一层大而扁的肌肉筋腱组织,它的边缘与胸廓下部边缘及腹壁密切结合生长,使胸腔与腹腔分隔,这就是膈肌,也称做横膈膜。它在歌唱发声的呼吸运动中,作用极为重要。它的运动状态是这样的:横膈膜放松时像个倒扣的盆底。由于它松弛时向上拱成半圆形,从而,压缩了胸腔空间的容积,将肺里的空气压出体外,形成了呼气运动;当横膈膜收缩时,形状由半圆形改变为扁平形,从而,使胸腔底部随之扩大,空气气压变小,在体外大气压的作用下,空气被压进肺里,形成了吸气运动。于是横膈膜松弛与收缩循环不停地运动,就形成了人的赖以生存的呼吸运动。正确的训练,可以使这种呼吸运动为歌唱发声提供足够的动力。

一般来说,人的日常生活中的呼吸,主要靠胸腔呼吸器官的运动就足够了。因为,这种维持生命的呼吸运动比较浅,主要在上胸部。然而,歌唱发声的呼吸是一种深呼吸运动,随时都要对使用的气息加以控制,这种呼吸的控制力不仅产生在胸腔下部,更重要的是,为了使横膈膜积极地参与到呼吸运动中来,因此,还要调动腰肌、腹肌甚至臀部肌肉都要能与进来。这些肌肉群体,虽然不属于呼吸器官的肌肉组织,但它们的作用不可低估。一定要通过正确的训练,使它们变成随时可以调控的肌肉群。

第二节 发声器官概况

在气管上端,由大小十一块软骨构成的喉结支架,靠肌肉、韧带、膜状组织连接成人体的发音器官—喉结,它像一个“音匣”,装着一对能够振动发音的声带。

声带是由黏膜、声韧带及声带肌组成。左、右两条声带的前端交会联合地长在甲状软骨板前部交角的内面,医学上称之为“声带前联合”。它们的后端,与一对杓状软骨声带突相连。声带黏膜与声带粘连甚紧,血液供应很少,所以,在正常情况下呈白色。由于声韧带是由弹性胶原纤维组成,因成,它可以变化其松紧的的张力,是改变高音的基本条件之一。

声带的发声运动,是由喉部各种肌肉带动有关软骨的活动进行的。按其机能,可将喉内肌(主管声带运动的肌肉)分为内收肌与外展肌两类:内收肌主要作用为关闭声门裂(声乐上称之为“声门”),它与吞咽食物及发声动作有关。这些肌肉是环甲肌、环杓侧肌、甲杓肌与杓肌;外展肌为环杓后肌,位于环状软骨板背面的两旁,向上、向外与杓状软骨肌突末端连接。收缩时,使两块杓状软骨外展分离,从而,使声门裂张开,开放呼吸通口便于呼吸。

从喉的内部解剖来看,喉分为上、中、下三部分。上部为喉前庭、中部为喉中间腔、下部为声门下腔。喉前庭是由一块能够上下活动的叶状会厌软骨构成,它像一个盖板,在吞咽食物时盖住通往气管的喉口,避免食物与饮料进入气管。喉前庭起于喉入口,止于室襞;中部的声门区则为室襞、喉室与声襞;下部的声门下腔,是声襞直达气管环状软骨之间的空间,它是喉与气管的通口。

喉外肌对稳定喉结的发声状态有着重要作用:喉外肌包括附着于颅底、舌骨、下颌骨、胸骨及喉的甲状软骨各部位的肌肉。一部分肌肉(二腹肌、下颌舌骨肌、颏舌骨肌、茎突舌骨肌、咽中缩肌等舌骨上方的肌肉)收缩时,可以使喉结随舌骨上升而抬高;另一部分肌肉(胸骨舌骨肌、肩胛舌骨肌、甲状舌骨肌、环甲肌)收缩时,便能使喉结随舌骨降低而下降,同时,还可以向前下方倾斜,从而,增加了声带的张力。这是改变音高的又一个条件。对于在低音区歌唱发声起着举足轻重的作用。(见图1)

第三节 共鸣器官概况

所谓共鸣器官,实为人体呼吸器官的组成部分。这此到为相通的空腔则形成呼吸的通道。人在歌唱时,利用呼吸通道的空腔,将声带发出微弱的基间增响、共振,便形成了歌唱发声的共鸣音响。这些共鸣腔体分别是:胸腔、咽腔、口腔、鼻腔、头腔(头骨

中的各种空窦)

一、胸腔

声乐上所说的“胸腔共鸣”,实际指的是大气管与支气管的共鸣作用。这些圆的管状腔体,由于共鸣空间较大,适合低音区的音响在这里形成胸腔共鸣。

二、咽腔

咽腔位于颈椎的前方,是呼吸道消化道共用的一段半管状通道。上起颅底,下止第六颈椎高度的食管上端。咽腔分为三部分:自颅底以下、软腭游离缘以上为鼻咽腔,是口腔与鼻腔相通的过道。软腭末端的悬雍(俗称“小舌头”)与咽壁之间有个通气孔,它是鼻咽腔的门户,在声乐上称这个门户为“鼻咽口”。鼻咽口周围的肌肉既能收缩,也能扩张。鼻咽口止方的鼻咽腔是个形如倒置梨状的咽隐窝,向前与鼻腔相通。由于鼻咽口、鼻咽腔对于歌唱发音产生的头腔共鸣有极大的作用,因此,歌唱者应特别留意这个腔体的构造情况;连接鼻咽腔、口咽腔、喉咽腔的肌肉壁,是由四层肌肉组织构成的,医学上称之为咽后壁,声乐上称之为“咽壁”。这种平滑的管壁,对于共鸣音色的形成及其共鸣音响的反射有着极其特殊的作用,歌唱者在学唱中要牢牢记住咽壁的位置及其感觉。

三、口腔

口腔既是言语器官,又属于歌唱发声的共鸣腔体,同时,又是传送歌声与语音的“喇叭口”。口腔的张开与闭合,是靠上颌与下颌部肌肉的力量拉动下颌骨通过下颌关节活动的。口腔顶部为弧形腭,前半部为硬腭,后半部为软腭。硬腭为骨质部分,不能活动。由肌肉组织构成的软腭则可以抬起或放下,在调节共鸣中它的作用很大。口腔门户为唇与齿,两侧为牙。口腔底面为舌,舌肌的前伸、后缩、下放、上抬,不仅调节着语音,而且,在不断变化语音中不同母音的共鸣泛音组合的频率,从而,改变着语音的共鸣音色。

四、鼻腔

鼻腔不仅是呼吸的通道,而且在歌唱发声时又起着共鸣作用。从外观来看,突出于面部的鼻子只是鼻腔前段的一小部分,医学上称之为鼻前庭,它的共鸣作用并不显著。真正具有共鸣作用的乃是鼻前庭后面狭长的空室,医学上称之为固有鼻腔。此腔体顶窄底宽。在鼻中隔分开的左、右鼻道里,有一种海绵体组织的鼻黏膜,覆盖着鼻腔的骨质结构,形成上、中、下三个鼻甲。鼻甲之间的通道(上鼻道、中鼻道、下鼻道、鼻咽、鼻前庭)成了空气过滤器与进出口。鼻黏膜内的海绵体括约肌,本身具有收缩与膨胀作用,可以使鼻道扩张,也可以使鼻道闭塞。这种作用,对获得鼻腔共鸣及语言归韵都有很大意义。

五、头腔

所谓头腔共鸣,实际上是增加了头骨(医学称之为颅骨)中各种空窦腔体共振的

结果。头骨空腔就是鼻窦。这些含气的鼻窦空腔共计四对,左、右对称排列。每个空腔都有一个窦口与鼻腔通气。它们分别是上颌窦、额窦、筛窦、蝶窦。上颌窦,在鼻前庭两侧,是鼻窦中最大的空腔;额窦,位于两眉之中额骨内外两层骨板之间,呈上尖下宽的三棱锥体形。由于此空腔较小,易产生共鸣的高频泛音音色;筛窦,位于鼻腔外上方的筛骨内,是一些不规则的小空腔;蝶窦,位于蝶骨内,居鼻腔最后上方,左右各一而又常不对称。蝶窦因似蝴蝶形状而命名,它比额窦的容积约大两倍。以上头骨空腔,均能依照声音频率产生相应的共鸣谐振,从而,使歌声更增加了明亮的共鸣泛音音色,产生出优美动听的艺术效果。(见图2)

第四节 语言器官概况

人的语言器官就是人的口腔中唇、齿、舌、牙、喉、腭这些器官的构造。人的语言,就是通过这些器的互相配合形成语音中的元音(母音)与辅音(子音)的。元音与辅音的结合则是通过唇、齿、舌、牙、喉、腭的拼音动作来完成。这些器官的构造尽人皆知,这里便不再赘述。

第三章 歌唱的四要素

一、歌唱的呼吸

呼吸是歌唱的动力,歌唱的支持力。歌唱的呼吸与生活的呼吸是有区别的。在生活中人人都会呼吸,若没有呼吸人就不能生存了。人们无论是睡着还是醒着,用不着去想怎样呼吸,就会本能而很自然地吸进去,呼出来,吸进去,呼出来,循环往复地呼吸着。呼吸,有时急促;有时缓慢;有时吸得深;有时吸得浅,有时还需要憋一下气,这些都是日常生活中常见的各种不同的呼吸。这些生理现象的呼吸很自然,谁都有,谁都会。但是歌唱的呼吸与生活的呼吸不同,歌唱的呼吸比生活的呼吸变化要多,比说话的呼吸要吸得深,用得长。歌唱的呼吸要随着乐句的长短;根据情绪情感的喜怒哀乐而变换着运用呼吸。因此歌唱的呼吸不同于生理性呼吸,而属于有意识、有目的、带有技巧性的呼吸。

我们常说这个人唱得好,有支持,这个人会支持,会用呼吸,区别在哪里?唱歌跟生活用呼吸不一样在哪里?人的呼吸有两组肌肉带动,一组是管吸气的肌肉群,一组是管呼气的肌肉群。吸气肌肉群包括从前胸往下主要是两肋,腰部周围甚至后背都包

括在内,这一组肌肉被称为吸气肌肉群。歌唱的吸气要用鼻子和嘴一起吸,则吸得深。有人以“闻花”或以“打呵欠”来比喻歌唱的吸气,吸气时口腔应当是放松的。在歌唱中,吸气的这组肌肉群是需要加强训练的。这一组肌肉用得对,会形成很舒服的吸气。另一组是管呼气的肌肉群,生活中感叹的“啊!”“唉!”咳嗽、打喷嚏都是呼气肌肉群的工作。这组肌肉很强,但歌唱时不需要很强,一般呼气肌肉的动作都够用的。歌唱时吸进气来不要一唱气就全跑光了,而是吸气肌肉群与呼气肌肉群合作,将吸进来的气保持住,即吸气肌肉继续工作,使呼与吸相互配合形成对抗,在腰部周围产生压力。说话时对吸气肌肉群的功用不太强调,在歌唱中则不然,歌唱要有连续的音,延长的音,而且声音要有高有低,音量有大有小,节奏有长有短,力度有强有弱,速度有快有慢,音色有刚、柔、明、暗的变化。歌唱的声音是要有生命、有活力、有艺术感染力的,这些都需要用呼吸作动力来调整,用呼吸来控制,支持。呼吸对歌唱的支持,就像拉琴的弓子和琴弦的关系,二者要对上劲,弓子好比呼吸,琴弦好比声带,二者配合得合适,就会发出好听的声音。吹管乐也要呼吸的支持力,有支持力吹出来的声音圆润、饱满,没有支持力连一个整句都吹不全。吹管乐是人练了深呼吸来吹管乐器,唱歌是人用深呼吸来吹自己。

歌唱呼吸的支持力来源于什么?歌唱呼吸的支持力来源于吸进气以后,吸气肌肉群还需要继续工作,不能放松,继续保持吸气的状态,使呼与吸形成对抗,这个对抗就是我们常说的“呼吸的支持”。呼与吸的对抗在身体内部产生一种压力,吸进气时使肺的下部扩张,这种扩张使身体腰部周围的肌肉向外扩张,这是横膈膜下降所造成的。歌唱时保持在吸气的基础上发声,呼与吸形成的对抗伴随着一个乐句的演唱始终保持着,只有在一个乐句唱完时才放松,接着吸气。一个乐句、一个乐句地这样继续下去,直至一支歌曲唱完。关于歌唱呼吸的支持,我理解就这么简单。当然,呼与吸的对抗可以有各种情形,譬如,感情不同,声音高低不同,力度不同……,可以产生出各种各样的变化,用起来非常灵活。平时说话对呼与吸的对抗要求不高,演唱时的要求则考究得多。演唱者的自我感觉应当是在演唱时,始终保持吸气的状态,有时学生忘记保持或吸的不够用时,有的老师说,“吸着点唱”,或说,“多有点吸气的感觉”,就要提醒他多一些吸气的感觉,这就跟共鸣连上了。因为吸气的时候腔体就打开了,腔体开了共鸣就丰富了,所以就跟共鸣连上了。

二、歌唱的发声

声带是发音体,是给基本音的地方,是音源。无论是男女、高低声部,不管是中国人还是外国人,凡是健康的嗓子都有两种机能,一种是发真声,真嗓子的机能,以现在的科学名词叫做“重机能”;一种是发假声的,假嗓子的机能,以现在的科学名词叫做“轻机能”。重机能是整个声带振动(全振),轻机能是局部声带振动(边缘振动),每一